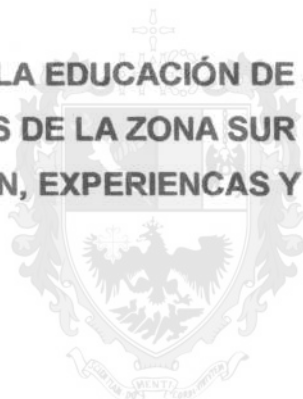

5378

Universidad del Salvador

**EL SENTIDO DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN DE JÓVENES DE CUATRO
ESCUELAS PÚBLICAS DE LA ZONA SUR DE SÃO PAULO:
VALORIZACIÓN, EXPERIENCIAS Y ACCESO**

MARIA GORETE MATHEUS

UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Tesis presentada a la Universidad El
Salvador, como requisito parcial para obtención
del título de Magister en Educación
Diretor: Prof. Mg. Josiberto Carlos Ferreira Silva

Buenos Aires

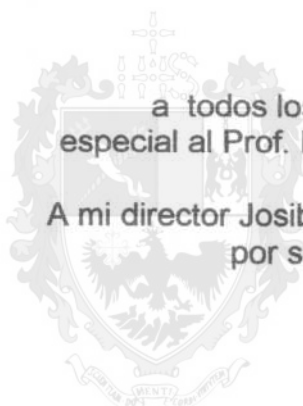
2013

Dedico a mi hijo Cássio y a
mi esposo Oscar Suita.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Agradezco
a todos los profesores del curso, en
especial al Prof. Dr. Luis Maria Etcheverry
y Custodio Martins
A mi director Josiberto Carlos Ferreira Silva
por su dedicación y paciencia.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Resumen

Esta investigación es resultado de encuestas realizadas con alumnos de Enseñanza Fundamental II y Enseñanza Media de cuatro escuelas públicas de la zona sur de la Ciudad de São Paulo. Están localizadas en diferentes regiones y elegidas por la distancia de cada una hasta la Diretoria Sul3 en la que están jurisdicionadas. Se trata de averiguar la forma con que estos alumnos valorizan el arte, haciendo reflexiones respecto a la importancia, experiencias, convivencia, facilidades y dificultades de acceso. Cómo piensan y consideran el arte. También focaliza la importancia de la participación de las escuelas en proporcionar experiencias, oportunidades de contacto y conocimiento de diferentes formas de expresión artística, bien como nuevos espacios de arte. La asignatura Arte en el Brasil ocupó siempre una posición de 'apoyo' a las otras asignaturas, cambiando de nombre y currículo, conforme cambios de la LDB – Lei de Diretrizes e Bases, una disciplina sin identidad. La LBD 9394/96 definió la asignatura Arte como área de conocimiento, tan importante cuanto las demás y con currículo propio. El foco principal de la investigación son las artes plásticas, haciendo referencias a las demás lenguajes artísticas siempre que sean pertinentes. Esas >demás< son innumerables, pues nunca se deja de descubrir nuevas formas de comunicación entre los hombres. La fundamentación teórica tiene como eje principal el pensamiento de Vygotsky. También se basa las legislaciones que se refieren al arte: LDB, Parâmetros Curriculares Nacionais y Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Mientras tanto, es una "Obra Abierta" como escribió Eco, siempre abierta a nuevas interpretaciones y aportaciones de conocimientos.

Palabras claves: ARTE, CULTURA, IMPORTANCIA, EXPERIENCIA

Abstract

This research is the result of interviews with students of basic education and high school of four public schools situated at the south part of the city of São Paulo. They are located in different regions and they were sorted by the distance from the Board of Education South 3, where they are administered. This is to determine the way that these students value the art, his reflections about the importance, experience, friendliness, facilities and access difficulties. How they think and consider art. It also focuses on the importance of the participation of schools in providing experiences, opportunities for contact and knowledge of different forms of artistic expression, as well as new art spaces. Discipline Art in Brazil has always occupied a position of 'support' for other disciplines, changing naming and curriculum accordingly changes of LDB - Law of Guidelines and Bases, a discipline without identity. The LDB 9394/96 defined the art discipline as an area of knowledge as important as the others, with it's own curriculum. The research emphasizes the visual arts, making references to other art languages, when they are relevant. Those> other <are innumerable, as always will conform new ways of communication between men. The theoretical foundation has as main axis Vygotsky thinking, research is based on the laws that are related to art: LBD, National Curriculum and Curriculum Proposal of the State of São Paulo, however is an "Open Work" as Umberto Eco wrote, always open to different interpretations and inserts of new knowledge.

Main words: ARTS, CULTURE, IMPORTANCE, EXPERIENCE

SUMARIO

Introducción.....	9
I – Perspectivas para el arte y la enseñanza del arte.....	15
II - Pensamiento de Vygotsky sobre la importancia el arte.....	34
III - Estructura de la Educación del Estado de São Paulo.....	48
1. Obtención de los datos.....	50
2. Elaboración de los datos.....	52
3. Datos comunes a las cuatros escuelas elegidas.....	52
IV- Descripción y análisis de los datos de cada escuela.....	54
1-Primera UE: EE “Giulio David Leone”.....	54
1.1 Caracterización de la escuela “Giulio”.....	54
1.2 Datos de la investigación de la escuela “Giulio”.....	55
1.3 Descripción y análisis de los datos entre los períodos.....	56
1.4 Descripción y análisis de los datos finales.....	65
2-Segunda UE: EE “Maria Juvenal Homem de Mello”.....	71
2.1 Caracterización de la escuela “Juvenal”.....	71
2.2 Datos de la investigación de la escuela “juvenal”.....	75
2.3 Descripción y análisis de los datos entre los periodos.....	75
2.4 Descripción y análisis de los datos finales.....	83
3-Tercera UE: EE “Dona Prisciliana Duarte Almeida”.....	89
3.1 Caracterización de la escuela “Prisciliana”.....	89
3.2 Datos de la investigación de la escuela “Prisciliana”.....	91
3.3 Descripción y análisis de los datos entre los períodos.....	91
3.4 Descripción y análisis de los datos finales.....	100
4-Cuarta UE: EE “Leonor Fernandes Costa Zacharias”.....	106
4.1 Caracterización de la escuela “Leonor”.....	106
4.2 Datos de la investigación de la escuela “Leonor”.....	108
4.3 Descripción y análisis de los datos entre los períodos.....	108
4.4 Descripción y análisis de los datos finales.....	115
V- Descripción, análisis y comparación entre los datos finales de las cuatro escuelas.....	122
VI- Descripción análisis de los datos finales de las cuatro escuelas.....	132

Conclusión.....	140
Referencias bibliográficas.....	143
Anexos.....	146

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

INTRODUCCIÓN

El arte por el arte. ¿Por qué no?
El arte por la vida. ¿Por qué no?
El arte por placer. ¿Por qué no?
¿Qué importa, siempre que arte sea?
Paul Gauguin

Esta investigación, procura destacar las experiencias, valorización e involucramiento de los alumnos de la Enseñanza Fundamental II y Enseñanza Media con el arte, y qué factores dificultan o favorecen la aproximación a las diferentes expresiones artísticas. Los datos para los análisis se obtendrán a través de entrevistas y cuestionarios realizados con alumnos de la Enseñanza Fundamental II y Enseñanza Media de cuatro escuelas de la zona sur de la ciudad de São Paulo.

Los alumnos de estas cuatro escuelas son generalmente una mezcla de alumnos residentes cerca de las escuelas y de alumnos de 'pasaje', o sea alumnos que trabajan y estudian en las escuelas que consiguen llegar en el horario que empiezan las clases. La gran mayoría de estos alumnos provienen de la clase media baja. Algunos consideran que frecuentar la escuela es un medio de acceder a mejores posiciones en sus trabajos. Otros alumnos piensan que estudiar facilita su inserción en el mercado laboral, y para otra parte de estos alumnos es una oportunidad de sociabilización, con una gran diversidad de personas.

Es en este contexto que se sitúa esta investigación. Es importante esclarecer que el término Arte será usado siempre que se refiera a la asignatura Arte, y también en las citaciones de los diferentes autores, y arte cuando se tratar de hacer consideraciones sobre el arte.

Casi siempre que se piensa sobre el arte en Brasil, hay una tendencia en situarla partir de la llegada de los holandeses y franceses. Entretanto las primeras manifestaciones del arte en Brasil tienen sus raíces entrelazadas con el arte del mundo.

Científicos de una misión franco-brasileña, realizada en 1978, encontraron la existencia de vestigios arqueológicos en las paredes de las cavernas en São Raimundo Nonato, estado de Piauí y en el Valle do Peruaçu, estado de Minas Gerais, desde mediados de 6000 a. C. También por vuelta del año 1300 fueron encontrados en la Isla de Marajó, al norte de Brasil, objetos, tinajas, macetas, urnas funerarias, esculpidos en piedra y modelados con arcilla denominados cerámicas marajoara. Todavía hay que citar las creaciones de los indios, que juntamente con los africanos y europeos, influenciaron el arte brasileño, donde el hibridismo es una característica que prevalece en las manifestaciones artísticas de Brasil.

Brasil, inició la educación del arte en 1816. Surge con la determinación de D. João VI para fundar, en Rio de Janeiro, la Escuela de Ciencias, Artes y Oficios, con la nomenclatura de Diseño, cuyo objetivo principal era la preparación, para el trabajo, a través del desenvolvimiento de las habilidades técnicas y manuales. Su texto legal determinaba la divulgación, promoción e instrucción de los conocimientos que se consideraban esenciales a los hombres destinados a los empleos públicos, bien como aquellos relacionados con la agricultura, minería e industria.

Para Barbosa (2002, p. 21) las actividades estéticas relacionadas a la literatura tenían notable aceptación, comparadas con las actividades ligadas a las artes visuales, que eran caracterizadas como accesorios sin importancia en si misma e instrumento de clasificación social. Si bien alcanzan poco prestigio en la sociedad de la época. "El artista, categoría institucionalizada en nuestra sociedad con la llegada de la Misión Francesa, no disfrutaba la misma importancia social atribuida al escritor y al poeta". En este período, el arte, influenciado por los franceses, no permitía el acceso a las camadas populares de la sociedad. El arte se destinaba a la burguesía, y se excluía de los medios educativos. Cualquier otra forma de creación artística que no tuviese las características de ese segmento social no era considerada arte.

Entre los años de 1930 a 1950 las clases de artes se concentraban tan sólo en la transmisión de contenidos reproductivos con la enseñanza centrada en el profesor, que procuraba desarrollar en los alumnos las habilidades manuales, hábitos de precisión y organización. Los contenidos se presentaban con el nombre de Dibujo.

Desde este período hasta el año 1996, la asignatura Arte pasa por varios cambios de nomenclaturas así como de diferentes contenidos. En el inicio la materia se denominaba Diseño, que incluía diferentes modalidades: Diseño natural, decorativo, geométrico y Diseño técnico. El arte como una copia perfecta del modelo presentado, donde el acto de crear no tenía espacio, pues su primera y más importante finalidad era preparar a los alumnos para el trabajo, cuyas características eran las de dominar determinada técnica de reproducción de modelos predeterminados. De esa forma el arte continuaba como privilegio de un pequeño segmento de la población, los que eran dotados de capacidad para copiar modelos con perfección y que poseía coordinación motora para ejecución del diseño técnico y geométrico.

En 1950 hay una ruptura con las copias de modelos y de ambientes circundantes. Además del diseño son introducidas en el currículo escolar las asignaturas: Trabajos Manuales, Música y Canto Coral. A pesar de no presentar espacios significativos para la creación, empezaba a existir una valorización de los estados psicológicos de los alumnos, pero el foco de evaluación era el producto final sin considerar la individualidad de cada alumno.

La Ley de Directrices y Bases, LDB 5692/71 introduce Educación Artística en los currículos como una actividad con gran diversificación, considerada una asignatura para recreación, equilibrio psíquico, o simplemente para entrenamiento de las habilidades motoras, *"fluctuando al sabor de las tendencias y de los intereses"*. Los trabajos de libre expresión se diseminaron sin la debida preparación. Su objetivo principal era la convivencia social del alumno y su ajuste con el medio ambiente. El alumno era el protagonista de su evolución y crecimiento artístico. La importancia era el proceso o sea el trayecto recorrido por el alumno a través de diferentes experiencias artísticas. La teoría no hacía parte en ese proceso, pues se consideraba que el alumno, debía expresar artísticamente sus emociones. Ferraz y Fusari (1993, p. 35) ponen de manifiesto que los profesores adeptos a ese modelo *"presuponían que el alumno tenía dentro de sí un mundo de 'Obras' que precisaba ser puesto para fuera, expreso, pero no exprimido"*. El profesor nunca podía intervenir en la expresión de los alumnos.

La libre expresión entretanto no es absoluta. La experiencia expresa por los alumnos es fruto de sus modelos y vivencias adquiridas durante su vida. Es

decir, cuando un alumno se propone expresar sus emociones sea a través de la pintura, literatura, escultura, etcétera, siempre lo hará basado en los modelos observados en el recorrer de su vida. Un alumno diseña una casa, lo hace basado en las características de los diferentes modelos de casa observados hasta ese momento de su vida.

La LDB 9394/96 cambia todo este panorama de la enseñanza del arte, que pasa ser considerada como un área del conocimiento tan importante como cualquier otro componente curricular, se convierte en obligatoria en todo el transcurso de la enseñanza básica. A partir de entonces la asignatura pasa a denominarse Arte, que requiere espacio y constancia, como todas las áreas del currículo escolar.

El texto de la Propuesta Curricular del Estado de São Paulo considera que: *“para percibir la fuerza poética que una obra del arte ofrece, manteniendo una relación íntima entre la obra y nosotros, hay que insertar el arte en el tejido de nuestros intereses culturales”* es lo que ocurre, cuando se crean espacios y se provocan situaciones donde es permitido osar y vivir una experiencia estética a través del observar y del quehacer artístico. La secuencia de la propuesta dice *“para lograr que el arte se considere un interés cultural de niños, de jóvenes, adultos y ancianos, es preciso pensar en procesos educativos que ofrezcan modos de aproximación al Arte y sus lenguajes artísticas”* (2008, p. 42). De esa forma la teoría pasa a tener la misma importancia que la práctica de experiencias artísticas. Es el arte tratado como conocimiento, y propicia momentos de apreciación, reflexión y creatividad. Lowenfeld (1958) influencia esa tendencia, que explicita que los alumnos deberían recibir todas las estimulaciones posibles para poder expresarse libremente. Educar, por lo tanto, era mucho más que transferir conocimientos, era incentivar el deseo de desarrollo continuo, preparar las personas para que se transformen, y así poder transformar la sociedad.

Entretanto, no es objetivo de esta investigación hacer un histórico del arte, pero como el arte es introducida en la educación de Brasil y de qué forma éste todo va a influenciar la enseñanza del arte en Brasil. Su acceso e importancia destinada a ella por los jóvenes de la enseñanza básica.

La escuela como uno de los canales de acceso al arte, presenta las diferentes manifestaciones artísticas y sus relaciones con el momento histórico

de la creación, ejecución de la obra de arte y características de su creador – el artista. Todo eso posibilitará al alumno el discernimiento de sus preferencias y entendimiento del proceso creador, así posibilita el desencadenar de un proceso mimético entre artista y espectador que facilitará la comprensión, interpretación de los diferentes significados que una determinada obra de arte puede provocar.

De esa manera el arte es un importante camino para el desarrollo de la conciencia crítica y un pensamiento norteado por la reflexión subjetiva, que permite al alumno expresar sus ideas, y aceptar las innovaciones como forma de agregar y enriquecer su potencial creativo, al instigar su curiosidad en busca de nuevas imágenes que posibilitarán otras formas para conocer y representar el mundo.

Para Hernandez (2000) las imágenes son mediadoras de valores culturales y contienen metáforas nacidas de la necesidad social de construir significados. Reconocer estas metáforas y su valor en diferentes culturas, así como establecer las posibilidades de producir otras, es una de las finalidades de la educación para la comprensión de la cultura visual.

Los Parámetros Curriculares Nacionales (PCNs) establecen directrices donde el conocimiento de arte significa la apropiación de saberes culturales que deben ser desarrollados de manera que los alumnos busquen estar en contacto con el arte a lo largo de la vida. Este contacto posibilitará adquirir nuevos conocimientos, que contribuirán para la formación y desempeño social del ciudadano. Según los PCN *“las directrices enunciadas buscan contribuir para el fortalecimiento de la experiencia sensible e inventiva de los estudiantes, y para el ejercicio de la ciudadanía y de la ética constructora de identidades artísticas”*.

La Propuesta Curricular del Estado de São Paulo refuerza estas directrices, y presenta el arte donde sus medios de divulgación están inseridos en el mundo físico – sociocultural – político – histórico. Esta inserción favorece la integración entre artista y espectador que permite volver casi imposible la disolución entre la representación del mundo de la expresión y construcción de las obras de arte.

Según Durkheim (1993, p.23) “para comprender la forma en que la sociedad se representa a sí misma y al mundo que la rodea, hay que considerar, la naturaleza de la sociedad, no la de los particulares”. De esa forma no se puede entender e interpretar una obra de arte apartada del contexto socio-

cultural. Reflejo de diferentes tiempos y cultura el arte es construido con significados de un conjunto de ideas instauradas en determinados grupos sociales, y construidas a lo largo de los momentos históricos.

En la actualidad el arte no es solo contemplativo, también es interactivo, y hace con la pintura, la instalación, el teatro de animación, el teatro de calle, la danza clásica o contemporánea, la música erudita o popular, por ejemplo, no se conviertan en apenas algunas técnicas, pero si otros tipos de lenguajes, que a través de ellos podemos comunicarnos, transmitir un mensaje, que provoque un diálogo interior. Además del expuesto en este párrafo, el arte también expone las emociones y en ese sentido el arte comunica los sentimientos que cuando expresados en los diferentes lenguajes, provoca diversas sensaciones en aquellos que la observa.

Esta investigación focaliza específicamente los artes visuales, y en algunos apartados hace consideraciones a otros tipos de lenguajes artísticos. Pone de manifiesto las experiencias o contactos que los alumnos tienen o tuvieron con el arte. Es necesario aclarar que, específicamente en São Paulo, el arte está presente en las calles, escuelas y en lugares populares al alcance de casi toda la población muchas veces en espacios donde hay gran flujo de personas tales como: estaciones de metro, de ferrocarriles, en los muros de las grandes avenidas de circulación, y plazas. También hay proyectos desarrollados por las secretarías de educación estadual y municipal que llevan los alumnos al teatro, cine, museos y otros espacios de arte. Bien como traen a las escuelas espectáculos conforme a las edades de los alumnos a que se destinan.

Delante de lo expuesto: ¿Qué es arte? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? ¿Qué factores o medios facilitan o dificultan al alumno el acceso al Arte? ¿Qué importancia el arte tiene en sus vidas y en la vida? ¿Qué es expresión? ¿Qué relación existe entre expresión, creatividad e imaginación? ¿Qué actividades los alumnos consideran arte? ¿Los alumnos valorizan el Arte? ¿Conviven con el Arte? ¿Dónde? ¿Cómo entran en contacto con el Arte? ¿Qué sienten? ¿Tuvieron o tienen algún tipo de experiencia con el arte? ¿Dónde? ¿El arte marca presencia en la escuela? ¿La escuela facilita acceso y experiencias artísticas? ¿Es importante tener clase de Arte?

I - Perspectivas para el arte y la enseñanza del arte

La inquietud del hombre por la incomunicabilidad con sus semejantes hace que él cree el lenguaje. El hombre es un ser social y siente miedo de su soledad. Es a través del lenguaje, en sus diferentes manifestaciones, que el hombre establece comunicación con otros hombres. Siempre que se habla en lenguaje y comunicación casi siempre pensamos en las palabras, pero no existe solo ese tipo de lenguaje. Antes de aprender a leer y escribir el hombre se expresaba a través de dibujos en las paredes de las cavernas, inclusive las primeras escritas, como las de la Mesopotamia y Egipto antiguos, fueron realizadas con dibujos. Y hasta hoy podemos decir que cada una de las letras son pequeños (o grandes) dibujos, que juntos con la pintura, escultura, instalación, y otros tipo de de expresión artística, el hombre se comunica, y transmite diferentes emociones, que de forma organizada se expresan en una acción manifiesta, de esa forma y en ese momento, surge el artista.

Para Osborne (s/f, p.228), el artista al comunicar sus emociones lo hace de forma tal que al expresarse favorece el desarrollo de la experiencia de otras personas de forma espontánea sin intervención de la realidad, así destaca que la creación de una obra de arte, no se realiza sin un gran esfuerzo cognitivo y creativo. Para ese autor "a través del arte, por una auto-identificación congenial e imaginativa, gozamos, saboreamos o sentimos emociones y actitudes desconocidas". En esa perspectiva, es única e indistinta la adaptación a diferentes conformaciones que la 'experiencia emocional' adquiere.

Para este autor, concebir una obra de arte, de forma 'colorida' comunica al espectador su emoción, provoca más 'satisfacción', y además consigue inferir con el espectador que participa de esa emoción.

Considerada una de las manifestaciones de la actividad creativa de los seres humanos, el arte posibilita la interacción con el mundo en que viven, y comparten sus emociones con las otras personas. La actividad artística es inherente al ser humano, por su posibilidad de múltiples combinaciones de ideas, emociones y producciones en las diferentes áreas de conocimiento.

A través del arte podemos hacer un recorrido de la historia del hombre desde su primer diseño en las cavernas hasta nuestros días, pues el arte

siempre es un reflejo de los momentos en que es concebido. El artista, con sus características y emociones, crea su obra de arte, que desencadena situaciones múltiples y organizadas de tal forma que torna viable la producción del conocimiento. Raymond pone de manifiesto que estos productos creativos son frutos de una capacidad que el hombre tiene de observar las cosas de forma nueva, no convencional, pudiendo así percibir el arte como una habilidad importante a la solución de problemas. Por lo tanto, fantasía y realidad se tornan necesarias de forma original y adecuada al su entorno cuyo equilibrio se hace a través del pensamiento crítico. De esa forma el concepto de un hombre concreto permitirá que ocurra una relación dialéctica entre fantasía y realidad.

Para el desarrollo de su obra el artista elige las iniciativas directamente relacionadas y significativas para su proceso de creación, y se apoya en las capacidades que ya adquirió y verificó, así puede elegir el momento para que surjan nuevas capacidades. La persona que es creativa ama su creación, y por consecuencia su trabajo es una fuente de placer.

Bourdieu (2011, p.14) destaca que 'el amor por el arte' no basta para que se considere una forma de expresión tan efectiva, pues solo esto induce a entrañarse por los caminos de la *creencia*, y que influya en los otros. El autor pone de relieve que "por este motivo el análisis científico, cuando es capaz de sacar a la luz lo que hace que la obra del arte se vuelva "necesaria" [...] la razón de ser, proporciona a la experiencia artística, y al goce que la acompaña, su mejor justificación, su más rico alimento".

Osborne reitera el pensamiento de Bourdieu y dice que no se puede negar el valor de la expresión y estímulo de una obra de arte, pero si solo se considera el estímulo emocional tal cual se hace en otras circunstancias de la vida, no se refiere a ella, como una obra de arte. Es importante también considerar que las obras de arte producidas por la humanidad, poseen un estudio de soluciones estéticas. "Lo estético, dice Eisner (2004, p. 282) suscita las sensaciones. La educación artística refina los juicios sobre las relaciones cualitativas y hace a la persona sensible a los sutiles matices de las relaciones que cualquier obra de arte debe, necesariamente, presentar". Las soluciones estéticas son obtenidas a través de todo un cuerpo de conocimientos y elaboraciones sensibles y cognitivas, producidos por el hombre desde sus